

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

鮮花盛開
碩果垂盈
一九八六年中秋
寫於西南師範
大學 蘇葆楨

高等院校美术专业系列教材

Technique of Flower-Bird Painting in Free-sketch Style (2nd Edition)

写意花鸟画技法教程 (第二版)

编著 苏葆楨 修订 苏甦 陶红

高等教育出版社

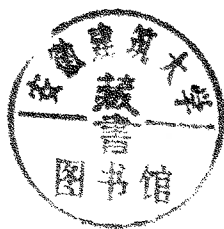
普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等院校美术专业系列教材

Technique of Flower-Bird Painting in Free-sketch Style (2nd Edition)

写意花鸟画技法教程 (第二版)

编著 苏葆桢 修订 苏甦 陶红

高等教育出版社

内容提要

本书在介绍中国写意花鸟历史发展简况的基础上,着重从写意花鸟画的工具、材料,写意花鸟画用笔、用墨、用色、用水、用纸等基本技法的运用方面进行介绍。本书还对写意花鸟画如何进行临摹、写生、速写、默写作了图文并茂的叙述,特别是对花卉、羽毛、蔬果的画法作了分步骤兼配例图形式的解析,不仅对有一定绘画基础的学习者有实际帮助,也对试图提高写意花鸟画技法水平的绘画者有启发与借鉴意义。该书还配有大量著名花鸟画家亲自创作的示范图,并配以图示讲解。

本书可供高等学校本科中国画专业师生使用,也可供成人教育、专升本教育及广大美术爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

写意花鸟画技法教程/苏葆桢编著. —2版. —北京:高等教育出版社,2007.7

ISBN 978-7-04-021407-9

I. 写… II. 苏… III. 写意画:花鸟画-技法(美术)-高等学校-教材 IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 061776 号

策划编辑	孙 红	责任编辑	郭 蕾	封面设计	刘晓翔
版式设计	王 莹	责任校对	杨雪莲	责任印制	韩 刚

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 8.75
字 数 150 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2007 年 7 月第 2 版
印 次 2007 年 7 月第 1 次印刷
定 价 29.00 元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 21407-00

作者简介：

苏葆桢（1916年5月7日—1990年6月19日）是我国著名花鸟画家，以善画葡萄闻名全国，故人称“苏葡萄”。他的画风直接师承海派及近现代著名画家徐悲鸿、张书旂、陈之佛等。作品风格兼具中西之风，线条和色彩及敷粉等融汇一体，形神俱备，墨彩交辉。代表作品有《川两三月》、《硕果累累》、《玉羽迎春》、《万朵红霞春意闹》、《鹰击长空》等。

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

目 录

引言	1
第一章 中国花鸟画历史发展简况	2
第一节 花鸟画的孕育与形成	2
第二节 花鸟画的发展与繁荣	3
第三节 花鸟画的变革与纵深发展	7
第四节 花鸟画的丰富多彩时期	11
第二章 写意花鸟画工具与材料介绍	16
第一节 写意花鸟画的基本工具	16
第二节 写意花鸟画的基本绘画材料	20
第三章 写意花鸟画的基础技法	23
第一节 用笔、用墨、用色、用水与用纸	23
第二节 写意花鸟画表现形式及常用技法	37
第四章 写意花鸟画的临摹与写生	50
第一节 临摹与写生的要领	50
第二节 花卉的写生	53
第三节 禽鸟的写生	58
第五章 写意花鸟画常见题材的画法	65
第一节 花卉的画法	65
第二节 禽鸟的画法	71
第三节 蔬果的画法	79
第六章 写意花鸟画的创作	96
第一节 创作的目的、特点及要求	96
第二节 创作的基本过程	97
附录:我的创作经验与体会	115
参考书目	133
再版后记	134

引 言

中国画的分科,在不同的时代有不同的分法。唐代张彦远在《历代名画记》中将其分为六门,即人物、屋宇、山水、鞍马、鬼神、花鸟。北宋《宣和画谱》将中国画分为十门,即道释、人物、宫室、番族、龙鱼、山水、畜兽、花鸟、墨竹、蔬菜。南宋邓椿在《画继》中又将中国画分为八类,即仙佛鬼神、人物传写、山水木石、花竹翎毛、畜兽虫鱼、屋木舟车、蔬果药草、小景杂画。在以后的历史发展中,还有众多其他的分法。新中国建国后,所采取的主要是三分法,即将中国画分为山水画、人物画、花鸟画。花鸟画是以动植物为主要描绘对象的中国画的传统画科。因表现内容的区别,花鸟画往往分为花卉、翎毛、蔬果、虫草、畜兽、鳞介等类别;因表现手法的精工或奔放的区别,又分为工笔花鸟画和写意花鸟画;又因使用水墨色彩上的差异,分为水墨花鸟画、泼墨花鸟画、设色花鸟画、白描花鸟画等。

写意花鸟画在用笔上追求简练、夸张、概括,重形似而不拘泥于形似,追求“不似之似”与“似与不似之间”。同时,以寓兴、写意为归依,强调作者的主观性,画家借物以写胸中之所有,表达作者对生活的感受及个人的思想感情,如倪云林的“逸笔草草,不求形似”,郑燮(板桥)的“手中之竹,不是胸中之竹,胸中之竹,不是眼中之竹”,均是这种特别感受的表达。

中国古代花鸟画的孕育,经历了秦汉至魏晋南北朝漫长的时期;隋唐是花鸟画的形成时期;五代、两宋是花鸟画的繁荣时期,这时期的写意花鸟画开始显现;元代是花鸟画发生变化的时期,水墨写意花鸟画兴起并流行;明代的水墨写意花鸟画和工整艳丽花鸟画都相当盛行,并出现了写意花鸟画的著名代表画家如徐渭、陈淳等;清初期出现以八大山人朱耷、恽寿平以及“扬州八怪”(金农、李鱓、黄慎、郑燮、李方膺、汪士慎、高翔、罗聘)等为代表的写意花鸟画家,清中期有以居巢、居廉为代表的写意花鸟画家,清末任伯年、赵之谦、虚谷、吴昌硕等称雄海上,对近代写意花鸟画的发展产生了深远影响。

写意花鸟画是花鸟画的重要分科,要了解写意花鸟画的发展历史,需要对花鸟画的发展历史有一个较为清晰的把握。

● 第一章 ●

中国花鸟画历史发展简况

[本章提示]

1. 掌握写意花鸟画的孕育、形成、发展、繁荣的过程。
2. 把握“徐黄二体”的特征及其对后世的影响。
3. 了解不同朝代著名写意花鸟画家的作品及风格。

第一节 花鸟画的孕育与形成

一、花鸟画的萌芽期

秦汉至魏晋是花鸟画的萌芽期。今天所能看到的新石器时代的彩陶上的鱼、鸟的图案,春秋战国时期青铜器上刻的鱼、蝉、鸟的纹样,秦汉时期各种墓室壁画中的花、鸟、鱼、兽,长沙马王堆西汉墓中出土的帛画上的鱼、龙、鹤、神鸟、扶桑等图案,非常丰富多彩,我们把这个时期视为花鸟画的萌芽期。至魏晋南北朝时期,能留下姓名的花鸟画家已不少,谢赫在《古画品录》中记载的画家有 47 人,而花鸟画家就有 10 人。这个时期留下的著名花鸟画作品如顾恺之的《凫雁水鸟图》,史道硕的《鹅图》,陆探微的《斗鸭图》,顾景秀的《蝉雀图》、《鸚鵡》等,都各具情态。只是这些作品都还未形成明确独立的风格,是花鸟画的孕育时期。

二、花鸟画的形成期

唐代是花鸟画的形成期。由于唐朝经济的繁荣,也由于这个时期的花鸟画家们深入细致的观察能力和旺盛的创造力,很大程度地促进了花鸟画的发展,最终使花鸟画成为一个独立的画科。张彦远在《历代名画记》中记述,唐时画分六科:人物、屋宇、山水、鞍马、鬼神、花鸟,这是“花鸟”第一次作为一个单独的画科被列出来。据《历代名画记》和《唐朝名画录》所记载,唐代的花鸟画家有八十余人,其中,薛稷画鹤,远近驰誉;边鸾画草木、蜂蝶、雀、蝉,均属妙品;冯绍正画鹰、鸡、雉,甚为精妙;姜皎画鹰、卫宪画蜂蝶雀竹;滕昌祐画鹅,均名重一时,作品备受后人称颂。

花鸟画在唐朝的一个较大发展是边鸾所创的“折枝画法”,他摒弃了全景入画构图方式,而是摘取自然花草最具美感的部分入画,使画家更能发挥自身创造的主动性,这种画法流传至今成为花鸟画常见的构图方法。在中晚唐时期,随着工细的花鸟画法日益成熟,另一种用笔疏淡简括、描绘田野情趣的花鸟画法也已出现。工与粗、文与野并存的两种花鸟画风格,孕育出了五代花鸟画的两大流派。

第二节 花鸟画的发展与繁荣

一、花鸟画的发展时期

五代是花鸟画的发展时期。花鸟画在五代进入了一个重要的发展阶段,形成了以南唐徐熙和西蜀黄筌为代表的两大流派,即后人所称的“徐黄二体”。徐熙出身江南布衣,志节高迈、放达不拘,以高雅自任,擅画江湖汀花水鸟、虫鱼蔬果,所作花木,粗笔浓墨、略施杂彩,不喜画名花珍禽,而多画汀花野竹、水鸟渊鱼,并取法当时已趋于成熟的水墨山水画技法之长,以落墨纵横的笔意写天然野逸之景,敷以淡彩,使花鸟画形成色墨相融、浑然一体的艺术效果。因此,有人认为写意花鸟画的重要技法“没骨法”始于徐熙。

根据史料记载,黄筌父子先后都是西蜀、北宋的宫廷画家,为适应当时贵族阶层的审美情趣,所画的题材都是皇帝御苑里的珍禽异兽、名花奇石,画风富贵艳丽、不露笔踪、工致精细。因而在花鸟画上,黄筌不仅扩展了绘画

题材的领域,还奠定了一种特殊的样式“勾勒花鸟”法,即先勾勒,后敷色彩。由于“徐”“黄”二派在画法、题材上的不同,宋人有“黄家富贵,徐熙野逸”的评论。“徐黄二体”促进了宋代花鸟画的空前繁荣,对以后的中国画的发展产生了重大影响,其后的历代花鸟画家,虽在技法上各有创新,但莫不源自徐、黄二家。黄筌传有《珍禽图》(图 1.1),而徐熙真迹已不可得见。

图 1.1 《珍禽图》 五代 黄筌

二、花鸟画的繁荣时期

两宋是花鸟画的繁荣时期。根据《宣和画谱》记述,宋代的绘画分为十科,即道释、人物、宫室、番族、山水、龙鱼、畜兽、花鸟、墨竹、蔬果,这十科中,后五科基本上属于花鸟画一类。北宋初期,艳丽精工的黄家画风占领画坛主导地位。徐熙孙子徐崇嗣入宋朝宫廷画院后,积极发扬徐家画风精髓,创造没骨写意花鸟画法,用彩色直接点染花卉,使花鸟画的表现技法更为丰富活泼,因而,“徐黄二体”均在北宋得到发展。北宋杰出的花鸟画家有崔白、赵昌(图 1.2)、易元吉等,这些文人士大夫,以水墨为主,以叙情述意为目的,创造性地发展了写意花鸟画,并多以梅、兰、竹、菊“四君子”为题材作画。画家文同(图 1.3)首创了以深墨画竹叶面、淡墨画竹叶背的方法,他提倡“意在笔先”;苏轼首次提出了不以形似论画的标准,强调绘画重在是否有诗意、主题

图 1.2 《杏花图》 北宋 赵昌

图 1.3 《墨竹图》 北宋 文同

图 1.4 《芙蓉锦鸡图》 北宋 赵佶

和意境,认为匠人只会画“常形”,而文人可以画出有“常理”的作品;宋徽宗赵佶(图 1.4)对花鸟画的发展也起到了一定的推动作用,他本人擅长花鸟画,风格精工细致,缜密富丽。在这个时期,公私都在收藏花鸟画,北宋宣和殿收藏北宋 30 人的花鸟画作品,竟达两千件以上。

南宋花鸟画基本延续着北宋宣和画院的画风,作品“以折枝写生”为主,大幅的卷轴较少,多以扇面、册页等小型作品出现。厉鹗在《南宋院画录》中辑录的画院画家九十多位,专画花鸟者在半数以上。这时期的绘画技法已丰富多彩,或双勾、或没骨、或点染、或重彩、或淡彩、或水墨、或工笔、或写意,风格多文秀淡雅、隽永含蓄,名家包括李迪、法常、扬无咎、赵孟坚、郑思肖等,更多数的画家并未署名(图 1.5),但留有精彩的花鸟画品。僧人法常开创了粗率简洁的画法,他流传的作品如《水墨写生卷》、《写生蔬果卷》、《鹤图》(图 1.6)、《松树八哥图》等,风格可概括为“随笔点墨、不具形似、具有高致”,显示了写意花鸟画的独特风采。另外,当时的一些山水画家如马远、梁楷等,则以各自的山水笔法创造出花鸟画。

图 1.5 《碧桃图》 南宋 佚名

图 1.6 《鹤图》 南宋 法常

宋代的花鸟画所取得的成就,对元代花鸟画影响极大,并促进了元代花鸟画的变革。

第三节 花鸟画的变革与纵深发展

一、花鸟画的变革时期

元代是花鸟画的变革时期。元代花鸟画变革的趋势是以清淡的水墨写意为主,水墨写意花鸟画受到欢迎并广泛流行。虽然当时师法两宋的院体工笔花鸟画尚未中断,但质量上比起水墨花鸟画来说已相形见绌,而许多先写工笔的名家,如钱选、王渊等人,后期也都转向水墨花鸟画。元代文人画中,画墨竹、墨梅的名家之多、作品之丰,在历朝历代都是无与伦比的。特别是在赵孟頫、钱选(图 1.7)等画家画风的影响下,元代的墨竹、墨花、墨禽作品兴起并流行,这类作品取法于清淡的水墨写意,以素净为贵,画墨竹讲究“一杆潇洒,得我真情”,以墨竹为主的“四君子”成为风行的主要题材。画墨梅则“以墨点画”,开风气之先河。画墨梅的代表画家是王冕(图 1.8),他的梅花致力于繁花密蕊的描写,作品生机勃勃、情致豁朗、别开生面,他认为画与观者的关系很特别:“以喜乐者得之,则枝疏而槁,花惨而寒;感慨者得之,枝曲而劲,花逸而迈;愤怒而得之者,枝古而怪,花狂而大。此岂与众画类也。”元代还出现了李衍、管道昇、顾安、张绅、柯九思(图 1.9)、吴镇(图 1.10)、倪瓒、高克恭等名家。

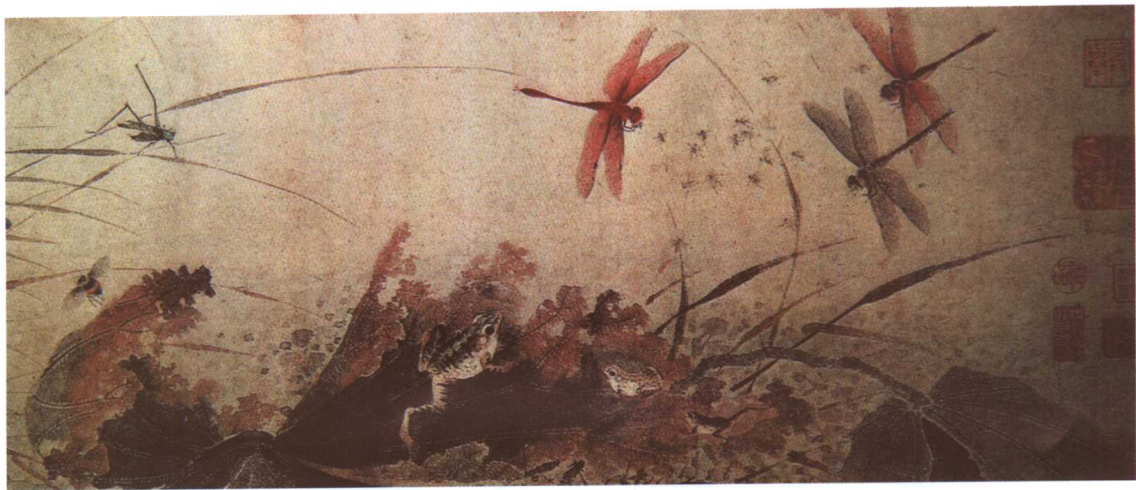

图 1.7 《草虫图》 元代 钱选

图 1.8 《南枝春早图》
元代 王冕

图 1.9 《清閤阁
墨竹图》 元代
柯九思

图 1.10 《墨竹谱》
元代 吴镇

二、花鸟画的纵深发展时期

明代是写意花鸟画纵深发展时期。进入明代,中国社会发生急剧变化,文化艺术日趋发达,水墨写意花鸟画向纵深发展。明代写意花鸟画的总体特点是崇尚秀雅,强调有文人士气,墨竹、墨梅仍时尚风行,兰草、菊花、草虫,亦是专门的绘画题材。明代写意一派的花鸟画家,明前期有林良,明中期有沈周、唐寅与陈淳,继而有徐渭等。沈周的《慈乌图》、《卧游图》(图 1.11)非常著名。《慈乌图》乌背用积墨法,乌的神态非常生动,乃明代水墨花鸟画中不可多得的精品;唐寅的《临水芙蓉图》、《杏花图》、《古槎鸛鸽》等,皆逸笔草草,别具细劲流动之趣。徐渭号青藤,个性特立独行,以水墨大写意作花卉,均随意挥洒,具有“无法中有法”、“乱而不乱”的特点,他的《石榴》、《墨花卷》等,笔墨酣畅饱满,淋漓尽致,在变化之中现出秀逸的情趣。徐渭书法跌宕纵横的笔势,对绘画也有很大影响,他画墨荷、葡萄(图 1.12),狂放而纵横挥

图 1.11 选自《卧游图》 明代 沈周

图 1.12 《墨葡萄》
明代 徐渭

洒,对后代大写意花鸟画有非常巨大的影响。陈淳号白阳山人,曾学画于文徵明,他的作品《葵花图》、《松菊图》、《洛阳春色图》(图 1.13)等,以一花半叶、疏淡枝条,展现景色的秀丽雅致。

图 1.13 《洛阳春色图》局部 明代 陈淳

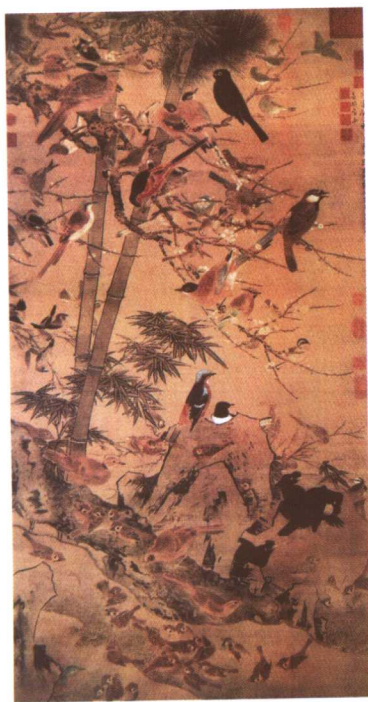

图 1.14 《三友百禽图》
明代 边文进

图 1.15 《灌木集禽图》 明代 林良

明代工整艳丽的花鸟画也比较盛行。如边文进、林良、吕纪、周之冕等的作品,均名重一时。边文进的《三友百禽图》(图 1.14)、林良的《灌木集禽图》(图 1.15)、吕纪的《雪景翎毛图》,均具有工笔写意花鸟画的趣味与笔法,且达到了“不求工而见工于笔墨之外,不讲秀而含秀于笔墨之内”的效果。

第四节 花鸟画的丰富多彩时期

一、清初花鸟画的继承与革新

清代初期花鸟画在继承原有传统的基础上有革新。特别是花鸟、草虫、蔬果、梅竹等写意花鸟画,有较大的变革。以恽寿平为代表的“清初六家”恽寿平、王时敏、王鉴、王翬、王原祁、吴历,继承和发展了徐崇嗣的没骨法,结合了徐、黄两派的技法,创造出新一代的没骨技法,特点为逸笔点缀,明丽秀润,画史上称为“常州派”,亦称“南田派”。恽寿平的传世作品很多,如《三友图》、《桃花图》、《荷花芦草图》(图 1.16)等,敷色明净,用笔流畅,神趣充足。

图 1.16 《荷花芦草图》 清代 恽寿平

二、清中期花鸟画的名家辈出

清中期花鸟画名家辈出。以八大山人、石涛、“扬州八怪”为代表的画家以全新的面貌出现于画坛,此时的写意花鸟呈现出勃勃生机、名家辈出之气势。八大山人朱耷的《墨荷图》(图 1.17)以及石涛所画的花鸟、兰竹,笔意恣肆,布局有奇趣,因而独具特色。“扬州八怪”是指几位画风大致都属于文人写意画的画家,包括金农、李鱓、黄慎、郑燮(图 1.18)、李方膺、汪士慎(图 1.19)、高翔、罗聘八人,也有将华岳、高凤